

**ADAPTACIÓN DE LA MISA DE RÉQUIEM EN RE MENOR DE WOLFGANG
AMADEUS MOZART PARA ORQUESTA, CORO Y SOLISTAS KÖCHEL 626 A
FORMATO DE CORO Y CUERDAS TÍPICAS COLOMBIANAS**

CARLOS MARTÍNEZ RÚA
Cod. 1088272088

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN MÚSICA

2019

**ADAPTACIÓN DE LA MISA DE RÉQUIEM EN RE MENOR DE WOLFGANG
AMADEUS MOZART PARA ORQUESTA, CORO Y SOLISTAS KÖCHEL 626 A
FORMATO DE CORO Y CUERDAS TÍPICAS COLOMBIANAS**

CARLOS MARTÍNEZ RÚA
Cod. 1088272088

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de
Licenciado en música

Director
JULIO ALBERTO MEJIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN MÚSICA

2019

Nota de Aceptación

Firma del Director

Firma del Jurado

Firma del Jurado

CRÉDITOS

1	NOMBRE COMPLETO: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ RUA	
FUNCIÓN EN EL PROYECTO		
☒ Autor	☐ Director	☐ Asesor
CORREO ELECTRÓNICO: carlosmartinezr@utp.edu.co		
INFORMACIÓN ACADÉMICA		
BACHILLER ACADÉMICO, ESTUDIANTE DE DÉCIMO SEMESTRE DE LICENCIATURA EN MÚSICA		
2	NOMBRE COMPLETO: JULIO ALBERTO MEJIA OSPINA	
FUNCIÓN EN EL PROYECTO		
☐ Autor	☒ Director	☐ Asesor
CORREO ELECTRÓNICO: juliberto@utp.edu.co		
INFORMACIÓN ACADÉMICA		
LICENCIADO EN MUSICA UNIVERSIDAD DE CALDAS, ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA DEL FOLCLOR UNIVERSIDAD SANTO THOMAS, MAGISTER EN EDUCACION PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.		
3	NOMBRE COMPLETO: CAMILO TREJOS	
FUNCIÓN EN EL PROYECTO		
☐ Autor	☐ Director	☒ Asesor
CORREO ELECTRÓNICO:		
INFORMACIÓN ACADÉMICA		
LICENCIADO EN MÚSICA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.		

CONTENIDOS

	Página
IMAGENES.....	7
GLOSARIO.....	8
RESUMEN.....	9
OBJETIVOS.....	10
Objetivo general.....	10
Objetivos específicos.....	10
JUSTIFICACION.....	11
MARCO TEÓRICO	12
Sobre el autor.....	12
Réquiem.....	13
ORQUESTACIÓN.....	14
FORMATO.....	15
Coro mixto (SATB).....	15
Soprano.....	16
Contralto.....	17
Tenor.....	17
Barítono.....	18
Cuerdas típicas colombianas.....	18
Guitarra.....	18
Tiple.....	20
Bandola.....	20
METODOLOGÍA	21
ANTECEDENTES.....	22

RESULTADOS	25
Análisis organológico.....	25
Sobre el método de tratamiento orquestal.....	27
Adaptación.....	27
Transcripción coral.....	30
BIBLIOGRAFÍA.....	31
WEBGRAFIA.....	32
ANEXOS	
ANEXO A: Partituras originales	
ANEXO B: Partitura completa adaptación	

IMÁGENES

Imagen 1, Tesitura vocal

Imagen 2, Instrumentación original y adaptación

Imagen 3, Tesitura de la orquesta en el piano

Imagen 4, Registro guitarra, tiple y bandola en el piano.

Imagen 5, Compas 1 y 2 del Confutatis maledictis de la versión original

Imagen 6, compas 1 y 2 del Confutatis Maledictis de la versión Adaptada.

Imagen 7, compases 26 al 28 de Confutatis Maledictis versión original

Imagen 8, compases 26 al 28 de Confutatis Maledictis Versión adaptada

Imagen 9, trompetas y timbales compas16 y 17 marcato y forte del Rex Tremendae majestatis

Imagen 10, compas 15 al 17, Rex tremendae majestatis, línea de tiples

GLOSARIO

Sul ponticello: El ataque a la cuerda se realiza cerca al puente, con el fin de generar un color brillante; se conoce como metálico.

Sul tasto: El ataque a la cuerda se realiza cerca al diapasón, con el fin de generar un color opaco y delicado, se logra un sonido más dulce y expresivo.

Tesitura: La tesitura es la amplitud tonal de un cantante. Se considera como tesitura el intervalo existente entre el sonido más grave y el más agudo, de acuerdo con el criterio usual de musicalidad. Hablamos de tesitura, por lo tanto, al considerar los sonidos que podemos controlar de acuerdo a nuestras características de timbre y volumen.¹

Trémolo: Es un ornamento musical que describe una rápida sucesión de repeticiones de la misma nota. Esta técnica se emplea con frecuencia en todas las familias de instrumentos, particularmente las de cuerda frotada y pulsada, su uso es conocido como una práctica desde el siglo XVII en los instrumentos de cuerda.

Ostinato: Dentro de la música, hablamos de ostinato cuando nos referimos a una secuencia o patrón rítmico o melódico que se repite constantemente (obstinadamente, de allí viene el nombre) sin cambiar su diseño.²

¹ Recuperado de: ecured.cu/Tesitura

² Recuperado de: idoc.pub/documents/idocpub-qn85e8ydjkn1

RESUMEN

El presente trabajo se realiza como una respuesta a la búsqueda de nuevo repertorio para la catedra de Coro y cuerdas típicas, perteneciente a él plan de estudios de Licenciatura en música de la Universidad tecnológica de Pereira, aprovechando los recursos tímbricos y sonoros que nos ofrece el formato de cuerdas típicas colombianas (guitarra, tiple y bandola) en forma orquestal, junto con el coro mixto SATB (Soprano, alto, tenor y bajo).

Eligiendo como obra a adaptar la Misa de Réquiem K626 de W.A. Mozart, saliéndonos un poco del repertorio popular y colombiano para indagar en un estilo clásico propiamente dicho, respetando el estilo del autor.

Palabras clave: Adaptación, Cuerdas típicas colombianas, Réquiem, Estilo, Clásico.

ABSTRACT

This work is carried out as a response to the search for a new repertoire for the choir and typical Colombian strings, belonging to the bachelor's curriculum in music of the Technological University of Pereira, taking advantage of the typical and sound resources offered by the format of typical Colombian strings (guitar, tiple and bandola) in orchestral form, along with the SATB mixed choir (Soprano, alto, tenor and bass).

Choosing as a work to adapt the Mass of Requiem K626 by W.A. Mozart, leaving a little of the popular and Colombian repertoire to search in a classic style proper, respecting the style of the author.

Keywords: Adaptation, Typical Colombian strings, Requiem, Style, Classic.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Describir el proceso de adaptación del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart para formato de coro vocal mixto y cuerdas típicas colombianas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar las versiones bibliográficas del score orquestal y coral.
- Realizar el tratamiento de adaptación en un cambio de formato orquestal.
- Documentar el proceso de adaptación orquestal a formato de cuerdas típicas colombianas y transcripción el score Coral.
- Desarrollar la adaptación en un programa de notación musical.

JUSTIFICACION

Dentro del plan de estudios de Licenciatura en música de la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra la asignatura de Coro y Cuerdas típicas, El ensamble que se realiza en esta catedra busca explorar la sonoridad y tímbrica que nos aporta este formato cuya conformación instrumental es de fácil acceso en nuestra región, ya que, el tiple y la bandola son instrumentos autóctonos y la Escuela de música de la universidad tecnológica de Pereira cuenta con la catedra de estos instrumentos, además de la guitarra, el canto lirico y formación coral, por tal motivo este formato se presta para el ejercicio de transcripciones, composiciones, arreglos y adaptaciones principalmente del repertorio popular y colombiano.

Este proyecto busca ir un paso más allá, y realizar la adaptación del REQUIEM de Wolfgang Amadeus Mozart, aprovechando los elementos que este formato nos brinda en cuanto a efectos, tímbrica, sonoridad. Se requiere conocimiento tanto del ensamble vocal mixto (SATB), como del formato instrumental (Guitarra, tiple y bandola) y sus posibilidades técnicas y sonoras, para lograr un buen resultado de la adaptación, respetando el estilo propio del compositor.

Esta adaptación enriquecerá el repertorio académico, dejando un material de estudio para futuras generaciones

MARCO TEÓRICO

SOBRE EL AUTOR

Uno de los más influyentes Compositores austriacos del periodo clásico en la historia de la música occidental. Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, y lo bautizaron con el nombre de Johannes Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart. Fue estudiante de Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Fue interprete de instrumentos de tecla a muy temprana edad, a sus escasos 6 años, gozando de muy buena técnica, lectura de complejas partituras e improvisación, en este lapso de tiempo fue de gira por las cortes de Europa con su padre y durante este periodo compuso sonatas, tanto para clave como para violín, una sinfonía, un oratorio y una ópera. Algo no muy común para alguien de su edad.

El emisario de un misterioso conde Walsegg le encargó una misa de réquiem. Esta obra, inacabada por la muerte de Mozart, fue su última composición, que terminó Franz Süssmayr, discípulo suyo. Mozart murió en Viena el 5 de diciembre de 1791, se cree que por una dolencia renal crónica. Sólo unos pocos amigos fueron a su funeral. La leyenda por la cual el compositor italiano Antonio Salieri pudo haber asesinado a Mozart carece de todo fundamento (Epdlp 1998)

A pesar de su corta vida, Mozart se encuentra entre los grandes genios de la música. Su inmensa producción (más de 600 obras), muestra a una persona que, ya desde niño, dominaba la técnica de la composición a la vez que poseía una imaginación desbordante. Mucho se ha escrito sobre la muerte de Mozart. La idea romántica de que fue envenenado tenía incluso un protagonista: Antonio Salieri, músico de éxito de la época al que la leyenda dibuja como un artista mediocre que supo, como ninguno en su época, comprender el original genio de Mozart, y, muerto de envidia, no pudo soportar la idea de que un hombre aniñado tuviera semejante don.

“El paroxismo llegó al extremo de creer que Mozart fue enterrado en una fosa común para borrar las huellas del homicidio. Hasta tal punto se extendió esta historia que se convirtió en el argumento de la ópera Mozart y Salieri de Rimski-Kórsakov, de una obra de teatro del célebre escritor ruso Alexander Pushkin y del drama Amadeus de Peter Shaffer (texto en el que se basa la exitosa película homónima de Milos Forman, estrenada en 1984 y protagonizada por Tom Hulce). No existe ningún referente histórico que pueda corroborar dicha versión”³. (RUIZA, FERNANDEZ & TAMARO 2004).

³ RUIZA, M., FERNANDEZ, T. & TAMARO, E. (2004). Wolfgang Amadeus Mozart. Biografía. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/mozart/>. el 14 de agosto de 2020.

REQUIEM

Requiem es el nombre dado a la misa católica que se desarrolla para pedir por el alma de una persona que ha fallecido. Esta ceremonia generalmente se lleva a cabo antes de un funeral y en actos posteriores para recordar fallecimiento. El concepto de réquiem también es utilizado para nombrar la pieza de música que acompaña el texto litúrgico de la ceremonia en cuestión. Aunque su interpretación es poco frecuente en la actualidad, una gran cantidad de composiciones recibe la denominación de réquiem.

La liturgia se divide en diferentes partes: Introito, Kyrie eleison, Gradual, Tracto, Secuencia, Ofertorio, Santo, Agnus Dei y Comunión. Ante la extensión de los textos, los músicos suelen tomar la decisión de omitir ciertos fragmentos o de dividir la liturgia en varios movimientos. Veamos a continuación el contenido de cada una de las partes:

Introito: Se pide a CRISTO que les provea a los fallecidos la luz perpetua y eterno descanso, haciendo mención de que todos los mortales se dirigen hacia él y de los sacrificios que en su honor les ofrecen en Jerusalén.

Kyrie eleison: El texto es de escasa extensión y sus tres versos son prácticamente idénticos, todos con el objetivo de pedirle piedad a CRISTO.

Gradual: en esta tercera parte del réquiem, los fieles piden al Señor que los muertos gocen del descanso eterno y una luz sin final, como en el Introito, pero también se menciona la importancia de haber actuado con justicia durante la vida, para que su recuerdo no se desvanezca jamás;

Tracto: se le ruega a Dios que absuelva las almas de los que hacia él se dirigen, para que no deban cargar con el peso de sus pecados y que, en lugar de sufrir la venganza, puedan ser felices eternamente amparados en su gracia;

Secuencia: se habla del día de la ira, ése en el cual todo se reducirá a meras cenizas, del cual la Sibila y el rey David serán testigos;

Ofertorio: se pide a Cristo que libere las almas de los muertos de las llamas infernales y del infinito abismo, para que no se pierdan en las tinieblas, sino que encuentren la santa luz que fue prometida a Abraham y sus descendientes. Se le ofrecen alabanzas y súplicas a cambio de que dé a los difuntos la vida eterna;

Santo: esta parte sirve para exaltar la grandeza y la santidad del Señor, cuya gloria inunda el cielo y la Tierra, y para bendecir a aquéllos que en cuyo nombre se presentan;

Agnus Dei: de una sencillez similar a Kyrie eleison, sus líneas son prácticamente iguales entre sí y piden al Cordero de Dios que les dé el descanso eterno a los muertos;

Comunión: para cerrar el réquiem, se ruega una vez más porque la luz eterna ilumine a los difuntos, exaltando la misericordia del Señor. ⁴(PEREZ Julián & GARDEY Ana 2014)

El Réquiem de Mozart presenta algunas diferencias respecto a otros, compuso su Réquiem para orquesta, coro y voces solistas (soprano, contralto, tenor y bajo). Contenía las siguientes partes, que fueron puestas en música mediante una gran variedad de técnicas compositivas:

Introitus (*Requiem Aeternam*)

Kyrie

Secuencia, parte formada por diferentes secciones: *Dies Irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis y Lacrimosa*.

Offertorium, en el que se incluyen dos secciones: *Domine Jesu y Hostias*.

Sanctus, formado por el propio *Sanctus y el Benedictus*.

Agnus Dei

Communio: *Lux Aeterna*⁵

Las características musicales de este réquiem reflejan muy bien el estilo compositivo de la última época de Mozart: el uso de timbres sombríos, acentuado por el empleo de trombones y corni di bassetto (clarinetes bajos); el carácter solemne que aporta la tonalidad de re menor; la utilización de cromatismos muy acentuados y la inclusión de elementos barrocos (secciones polifónicas y fugadas) que casan a la perfección con el contenido de la obra y con el momento vital en el que se encontraba el compositor.

ORQUESTACIÓN

Es el arte sutil de repartir los instrumentos musicales a un formato en específico, en nuestro caso las guitarras, tiples y bandolas, combinando los timbres, efectos y colores que estos nos aportan, teniendo en cuenta los componentes melódicos, armónicos y rítmicos que la obra requiere, dependiendo enteramente del carácter de esta, que se respete el carácter original.

Es importante distinguir entre tres términos que suelen causar confusión; Los términos transcripción arreglo y adaptación suelen generar confusión a la hora de utilizarlos, en su mayor complejidad tenemos el arreglo, que es la elaboración de una obra alterando la obra original, bien sea a nivel melódico, armónico o rítmico, puede ser simplificando la partitura a nivel pedagógico, o complejizándola y enriqueciéndola, por otro lado la transcripción es

⁴ PEREZ, Julian., GARDEY, Ana. (2014). Definición de réquiem. 2020, Definicion.de Recuperado de <https://definicion.de/requiem/> el 14 de agosto del 2020

⁵ Recuperado de: conciertosdemozart.com/obras-maestras-de-mozart-misa-de-requiem/

pasar o escribir la partitura de un instrumento en concreto a otro, tal cual como es, sin ningún tipo de modificación, o también podemos hablar de transcripción a la acción de escribir en partitura algo que escuchas, y en cuanto a la adaptación que es lo que nos compete en este trabajo hace referencia la acción de transcribir a un nuevo formato pero haciendo uso de las técnicas y efectos que este nuevo formato nos brinda, aprovechándolos para imitar el carácter que da la obra original.

FORMATO

CORO MIXTO (SATB)

Un coro, es cualquier conjunto vocal o grupo de personas que cantan, consiste típicamente en más de ocho personas y se puede clasificar de acuerdo a los tipos de música realizados, el número de piezas incluido, y si el grupo está formado por hombres, mujeres o ambos. Un grupo de cantantes que realizan una amplia variedad de literatura musical complejo se refiere a menudo como un coro sinfónico.

Al igual que una orquesta sinfónica, un coro sinfónico está dirigida por un director de orquesta. Los miembros de un coro sinfónico se colocan generalmente de acuerdo con el rango vocal, al igual que una orquesta está organizada en diferentes secciones de instrumentos.⁶

El coro es la agrupación vocal que interpreta una pieza de manera coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos tipos de voces, es decir, voces con diferentes tesituras. En un coro profesional la formación más habitual incluye sopranos, contraltos, tenores y bajos.

En la siguiente gráfica podremos ver las tesituras de las diferentes voces existentes en un coro sinfónico:

⁶ Recuperado de: <https://www.prucommercialre.com/que-es-un-coro-sinfonico/>

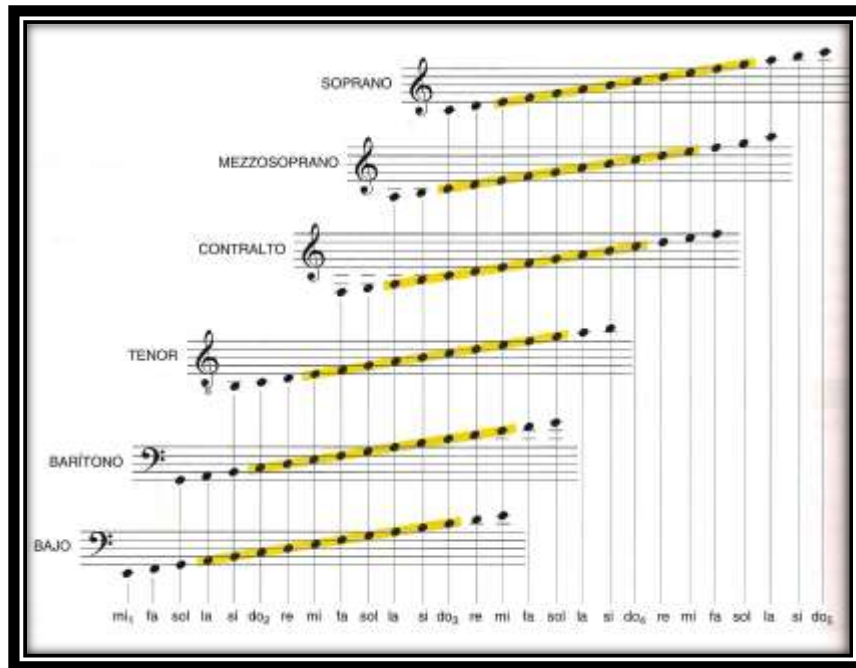

Imagen 1, Tesitura vocal (Esquema puramente concebido hasta la década de los 80's y 90's Aprox)

SOPRANO

La soprano se le denomina en el español a la voz más aguda entre las que conforman el registro vocal humano o, por extensión, la voz más aguda de la armonía. En contextos corales y operísticos, la línea de soprano suele llevar la melodía, el término en español fue tomado del italiano soprano (que significa 'soberano, superior'). Este a su vez proviene del latín súper, supra: sobre, por encima de.

En el grupo de los sopranos, es posible diferenciar entre distintas voces de acuerdo a las especificidades de cada una: soprano lírica, soprano lírica ligera, soprano spinto, soprano sfogato, soprano falcon, soprano de coloratura, soprano dramática de coloratura, soprano ligera y soprano soubrette, entre otras. De entre todos los tipos de sopranos expuestos podemos establecer que los más frecuentes son los siguientes: Soprano ligera, que se identifica por ser una voz clara, nítida y con un gran alcance en lo que son los agudos.

Soprano soubrette, que es una voz similar a la anterior, pero con la diferencia de que tiene menor registro en lo que son los agudos.

Soprano dramática, que tiene un timbre realmente oscuro, grave y con un generoso peso en la voz.

Soprano sfogato, que es una voz que cuenta con unos espectaculares poderes en cuanto a volumen, extensión y color. Muchas son las sopranos que han jugado un papel fundamental en la historia de la música.

ALTO

Es la voz grave de las mujeres, muy difícil de encontrar (generalmente en esta fila cantan mezzosopranos o incluso sopranos con un registro amplio y voz coloreada (hay que tener mucha más formación vocal para acometer una tesitura que no es natural, el canto de alto en un coro es de mucha complejidad y el registro es para voces mucho más amplias, es muy difícil tener una buena cuerda de altos, ya que son escasas y solo voces de sopranos muy amplias pueden acometer cantar de alto, con una gran técnica). Su registro oscila entre *fa*₃ o incluso más bajo y *re*₅.

Contralto dramática: Este tipo de contralto tiene la voz más profunda y suele cantar con más potencia y con un tono duro. Su rango vocal suele ir del Do 3 al Do 5. Contralto cómica o buffa: Se da este nombre a la contralto que interpreta algún papel cómico. Tiene la capacidad de cantar con ornamentos, por eso resulta aún más difícil de encontrar.

Contralto de coloratura: Su voz tiene un timbre ligero y es muy ágil, puede mantener durante más tiempo las notas agudas. Tiene la capacidad de cantar un mayor número de notas por segundo, además de saltar entre notas muy diferentes.⁷(BOADA Yolanda 2020)

TENOR

“Tenor es un concepto que puede proceder de dos fuentes etimológicas diferentes: el latín tenor, que deriva de *tenēre*, o el italiano *tenore*. El término, de este modo, tiene distintas acepciones. Cuando la palabra se considera a partir de su origen en el latín, hace referencia al estado, el contenido, la naturaleza o la disposición de algo”⁸ (PEREZ & GARDEY 2016)

Su tesitura se encuentra entre la del barítono y la voz contratenor, la cual suele ir del Do 3 al La 4 en el canto coral, y hasta el Do 5 en los solos. Estos tipos de voces en el canto se clasifican de la siguiente forma:

Tenor ligero: También se conoce como tenorino o *tenore di grazia*. Su voz es aguda, clara y ágil.

⁷ BOADA, Yolanda. **Tipos de voz y registros vocales: clasificación y técnicas.**

Recuperado de: <https://www.cinconoticias.com/tipos-de-voz-y-registros-vocales-clasificacion-y-tecnicas/> el 15 de agosto del 2020.

⁸ PEREZ, Julian., GARDEY, Ana. (2014). **Definición de réquiem.** 2020, Definicion.de Recuperado de <https://definicion.de/requiem/> el 14 de agosto del 2020.

Tenor lírico: Su voz es muy apreciada, ya que tiene más potencia y también más firmeza. Debe dominar el registro medio y los agudos.

Tenor lírico ligero: Se le llama también tenor cantante. Su voz tiene más cuerpo que la del tenor ligero, incluyendo matices líricos.

Tenor dramático: Su voz tiene más potencia en los graves y suficiente capacidad para los agudos. No es muy frecuente hoy en día.

BARITONO

Barítono (del griego βαρύς [barýs] = “pesado”, y τόνος [tónos])

Es la voz masculina media cuya tesitura se encuentra ubicada entre el bajo y el de un tenor. Sus agudos se diferencian de la voz del tenor por ser más oscuros y viriles; y sus graves se diferencian de la voz del bajo por ser más ligeros y brillantes. Su extensión equivale en la escala del la grave y el fa agudo. Esta voz masculina es considerada expresiva por excelencia y puede aliar la claridad y flexibilidad a la fuerza y esplendor.

En la ópera y el teatro musical, el papel de villano o de hombre poderoso suele ser interpretado por un barítono,² papeles que tradicionalmente son psicológicamente más complejos.

Barítono ligero: Esta voz se caracteriza por su potencia en los agudos y por ser débil en los graves.

Barítono lírico: Es una voz bastante ágil y con un amplio registro en los agudos. Barítono

Martin: Se trata de una voz mixta, de barítono por su amplitud y de tenor por su levedad y color.

Barítono dramático: Entre los tipos de barítono, el dramático tiene una fuerza destacable y mayor rendimiento, especialmente en los graves. ⁹(BOADA Yolanda 2020)

CUERDAS TÍPICAS COLOMBIANAS

GUITARRA

La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja de resonancia, un mástil sobre el que va incorporado el diapasón, generalmente con un

⁹ BOADA, Yolanda. Tipos de voz y registros vocales: clasificación y técnicas.

Recuperado de: <https://www.cinconoticias.com/tipos-de-voz-y-registros-vocales-clasificacion-y-tecnicas/> el 15 de agosto del 2020.

agujero acústico en el centro de la tapa y seis cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes, que permiten las diferentes notas.

“Los orígenes y evolución de la guitarra y su familia no están demasiado claros, ya que numerosos instrumentos similares eran utilizados en la antigüedad, por lo que es usual seguir la trayectoria de este instrumento a través de las representaciones pictóricas y escultóricas encontradas a lo largo de la historia. Existen evidencias arqueológicas en bajorrelieves encontrados en Alaça Hüyük (norte de la actual Turquía) de que en torno al año 1000 a. C. los hititas y asirios crearon instrumentos de cuerda parecidos a la lira (el instrumento de varias cuerdas más sencillo y antiguo del mundo) pero con el agregado de una caja de resonancia, por lo que serían antecesores de la guitarra. También se han encontrado representaciones en dibujos del antiguo Egipto que se asemejan a la guitarra”

¹⁰(LUCENDO Jorge.)

Existen varias hipótesis acerca de sus orígenes. Una de ellas le da un origen grecolatino y afirma que es un descendiente de la fidícula. Otra de las más populares considera que la guitarra es un instrumento introducido por los árabes durante la conquista musulmana de la península ibérica y que posteriormente evolucionó en España.

La evolución de la guitarra clásica y su repertorio abarca más de cuatro siglos. Tiene una historia que fue moldeada por contribuciones de instrumentos anteriores, como el laúd, la vihuela y la guitarra barroca.

“El origen de la guitarra obtiene su importancia en el contexto histórico, ya que fue un instrumento sobre el cual trascendieron diferentes culturas y dinastías musulmanas, cristianas e hispanas de la Edad Media, sin perder de rastro la influencia judía”¹¹
(GAVIRIA, Jose. SANDOVAL, Edison 2015)

Se debe agregar que al igual que con otros instrumentos tocados, el músico toca directamente las cuerdas para producir el sonido. Esto tiene consecuencias importantes: se pueden producir diferentes tonos, timbres y colores (de una sola nota) al tocar la cuerda de diferentes maneras y en diferentes posiciones. Por ejemplo, tocar una cuerda abierta sonará más brillante que tocar las mismas notas en una posición con trastes (que tendría un tono más cálido).

¹⁰ LUCENDO, Jorge. 80 siglos de Invenciones: Enciclopedia ilustrada de los Inventos

¹¹ GAVIRIA AYALA, Jose Manuel & SANDOVAL, Edison. una aproximación al género concierto a través del análisis de “esguards silents” de moisés bertran. Universidad tecnológica de Pereira. 2015

La versatilidad del instrumento significa que puede crear una variedad de tonos, pero esto también hace que el instrumento sea más difícil de aprender que una guitarra acústica estándar

TIPLE

El tiple es uno de los instrumentos autóctonos de Colombia, sus inicios se dieron en los límites de los departamentos de Santander y Boyacá, especialmente en los municipios de Chitaraque (Boyacá) y olival Suaita (Santander). Se utiliza en el acompañamiento de ritmos típicos del interior del país como el bambuco y el pasillo. También se usa como acompañante de la tradicional trova antioqueña.

Es un cordófono de la familia de las cuerdas pulsadas. Tiene 12 cuerdas metálicas, agrupadas en cuatro órdenes o grupos de tres cuerdas afinada de la más baja a la más aguda en el orden re4 – sol4 – si4 – mi4

“la estructura cordal del tiple tiene la siguiente particularidad. A partir de segundo orden y de forma descendente, las cuerdas que están ubicadas a los extremos de cada orden se llaman ‘requintillas’ y su afinación cambia una octava arriba, mientras que la cuerda del medio o ‘entorchado’ se mantiene en la misma altura. Esto amplía el espectro de armónicos sin perder la direccionalidad de la afinación ya que en la realización de escalas en el instrumento, la sonoridad del entorchado prevalece sobre las requintillas”¹²(MONTENEGRO Jhon, 2016).

BANDOLA

“La bandola andina colombiana es un cordófono de cuerda pulsada que tiene ascendencia en instrumentos europeos como la bandurria española y la mandolina barroca, se interpreta con un objeto llamado técnicamente plectro aunque tiene otros nombres como plumilla, uña, pajuela, púa y pick. Es un instrumento de afinación cuartal (de la más aguda a la más grave así: sol, re, la, mi, si y fa sostenido y en algunos casos la sexta cuerda puede estar afinada en sol o e mi dependiendo del repertorio a interpretar), y el número de cuerdas y su distribución varía según el tipo de bandola que se esté interpretando, existen de 12, 14 y 16 cuerdas”¹³(MONTENEGRO Jhon, 2016).

Usado para la interpretación de la música tradicional andina colombiana, por su versatilidad y sonoridad, también se ejecuta en otros géneros musicales, como: tango, milonga, polca, etc. Suele interpretarse solo o acompañado con tiple y guitarra,

¹² MONTENEGRO, Jhon. . (2016). **Bandola, tiple y guitarra en movimiento, ocho obras originales para trio andino colombiano**. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

¹³ MONTENEGRO, Jhon. . (2016). **Bandola, tiple y guitarra en movimiento, ocho obras originales para trio andino colombiano**. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

conformando tríos andinos tradicionales colombianos, estudiantinas, o formando parte de grupos musicales de: bandolas o sinfonía.

METODOLOGIA

Esta investigación está enmarcada en la metodología cualitativa creativa, ya que se pretende realizar una adaptación a formato de Coro mixto y cuerdas típicas colombianas a la obra Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart,

7.1. Tipo de trabajo

Tipo explorativo descriptivo

7.1.1. Descripción del objeto de estudio

Realizar el proceso de adaptación instrumental de la obra, teniendo en cuenta los recursos tímbricos y sonoros que brinda el formato de cuerdas pulsadas, realizando un buen tratamiento orquestal y siendo fiel al estilo del compositor.

7.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de la información Se recolecta bibliografía vía online, tesis, documentos, diccionarios, libros.

ETAPAS METODOLOGICAS

PROCEDIMIENTO

Para lograr los objetivos propuestos se han planteado las siguientes fases:

Fase 1. Establecer los componentes para realizar la adaptación del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

Actividad 1. Búsqueda de una edición fiel al compositor de la partitura.

Actividad 2. Consulta auditiva de las versiones de cada movimiento de la misa.

Actividad 3. Realización de la repartición de voces y tratamiento orquestal al nuevo formato.

Fase 2. Realización de partituras

Actividad 1. Realizar la transcripción Coral del del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

Actividad 2. Elaboración de la adaptación propiamente dicha.

7.2.3 Fase 3. Preparación y presentación del informe final

ANTECEDENTES

Proyecto de Posgrado “EXPLORACIÓN DE LAS POSIBILIDADES TÍMBRICAS QUE OFRECE EL FORMATO DE ORQUESTA DE CUERDAS PULSADAS CON MADERAS Y PERCUSIÓN A TRAVÉS DE 4 ARREGLOS MUSICALES” 2015. German Albeiro Posada Estrada. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.

“El presente trabajo se realiza en un contexto de necesidades expresas de repertorio para orquesta de cuerdas pulsadas con maderas y percusión, formato poco común en Colombia y por tanto poco explorado a nivel de elaboración orquestal. Su producto final consta de cuatro versiones de obras del repertorio popular, e incluye los géneros Bambuco, Porro y Tango, que cuentan con instrumentaciones y tratamiento orquestal diferenciados entre sí, con el fin de que la variedad se genere desde varios ámbitos del lenguaje musical. El trabajo arroja entre sus conclusiones la necesidad de establecer un formato unificado de Orquesta Típica Colombiana; también se observa el mantenimiento del Porro como género y la conservación de gran parte de sus elementos característicos a pesar de su movilidad; se evidencia la interacción de las músicas populares nacionales con las extranjeras y se define la necesidad de estimular la creación de música original para este formato, ya que ofrece amplias posibilidades orquestales y aún no se ha explotado. Cuenta con aplicación directa en el proyecto Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, II Temporada 2015”¹⁴ (POSADA German 2015).

Según Posada se encuentra similitud con el presente proyecto la importancia de adaptación de repertorio así generando material académico para el formato de cuarteto vocal mixto y cuerdas típicas colombianas.

Proyecto de pregrado “PROCESO CREATIVO DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL NOCTURNO I PARA CUARTETO VOCAL MIXTO (SATB), CUARTETO TÍPICO ANDINO COLOMBIANO Y CONTRABAJO, BASADO EN EL POEMA HOMONIMO DE LA POETISA COLOMBIANA GERTRUDIS PEÑUELA “LAURA VICTORIA”. 2018. Tatiana Rentería Díaz. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia

“Composición musical basada en el texto poético Nocturno I de la escritora colombiana Gertrudis Peñuela “Laura Victoria”, para formato de Tiple, Guitarra, Bandola, Contrabajo y Cuarteto Vocal Mixto (Soprano, Alto, Tenor y Bajo), se analizaron los elementos musicales empleados en la composición, Como resultado, se logró crear una obra musical abriendo un

¹⁴ POSADA, German., 2015. Exploración de las posibilidades tímbricas que ofrece el formato de orquesta de cuerdas pulsadas con maderas y percusión a través de 4 arreglos musicales.

camino para utilizar instrumentos típicos andinos colombianos en conjunto con el coro en la música contemporánea, generando novedad e innovación al respecto

Se describieron dos fases relevantes durante el proceso creativo de la obra musical Nocturno I, la incubación y la iluminación, mencionadas en Anatomía de la Creatividad de Llorenç Guilera. Por otra parte, se analizaron los elementos musicales empleados en la composición musical Nocturno I, nombre homónimo al texto poético seleccionado.

Como resultado, se logró crear una obra musical originaria para el formato instrumental mencionado, abriendo un camino para utilizar instrumentos típicos andinos colombianos en conjunto con el coro en la música contemporánea, generando novedad e innovación al respecto, además de resaltar y recordar la figura de la escritora colombiana “Laura Victoria” musicalizando uno de sus poemas”¹⁵. (RENTERIA Tatiana 2018)

Rentería recalca la importancia de el uso de instrumentos típicos andinos colombianos junto con el Coro, y el gran abanico de posibilidades que este nos brinda a nivel de tímbrica y sonoridad.

Proyecto de pregrado “ADAPTACIONES MUSICALES PARA UN FORMATO DE CUERDAS PULSADAS DE LAS PELÍCULAS “STAR WARS” Y “HARRY POTTER” DEL COMPOSITOR JOHN WILLIAMS”. 2019. Juan Camilo Toro García, Stewart Jaramillo Velásquez. Universidad tecnológica de Pereira, Colombia.

Con este trabajo investigativo se buscó un desarrollo y una innovación tanto teórica como técnica e interpretativa en la organología típica andina colombiana (Bandola, tiple y guitarra), esto se logró a través de la incursión en el género musical cinematográfico, el cual ofrece gran cantidad de elementos que son necesarios distinguir a la hora de su interpretación, además de elementos armónicos y melódicos ya avanzados para este momento del siglo XXI, es importante conocer el discurso narrativo y visual que ofrece la misma película, ya que es de ahí donde nace la música originalmente, gracias a la interpretación subjetiva del compositor que en este caso es una persona de bastante trayectoria y reconocimiento como John Williams con dos películas bastante conocidas que son Star Wars y Harry Potter. La adaptación de estas obras cinematográficas conllevó varios retos, entre ellos el cambio de un gran formato orquestal donde se cuenta con una extensa variedad de timbres e instrumentos que poseen un nivel técnico bastante exigente y lograr transformar esto al formato de cámara del octeto típico donde fue necesario utilizar todos los elementos tímbricos y sonoros que ofrece la organología, además de generar unos nuevos elementos en cuanto a ejecución que requirieron de una carga técnica importante, esto para procurar conservar la idea e intención de la obra original; por último se rescata una metodología de adaptación muy necesaria y

¹⁵ **RENTERIA, Tatiana. 2018. Proceso creativo de la composición musical nocturno i para cuarteto vocal mixto (sath), cuarteto típico andino colombiano y contrabajo, basado en el poema homonimo de la poetisa colombiana gertrudis peñuela “laura victoria”. Universidad tecnológica de Pereira.**

bastante eficiente que consta en el análisis profundo y teórico desde la forma musical, la armonía, la melodía y la retórica, con estos cuatro elementos se logra una comprensión bastante acertada de la obra cinematográfica y se dan las bases para el correcto análisis de otros géneros musicales y su posterior adaptación.

Proyecto de pregrado “REDUCCIÓN DEL CONCIERTO NO 20 EN DM PARA PIANO Y ORQUESTA DE W. A. MOZART. ADAPTACIÓN PARA CUARTETO DE CUERDAS Y FLAUTA TRAVERSA”. 2015. Adriana Carolina Correa Durán. Universidad distrital Francisco Jose de Caldas. Colombia.

A partir de la reducción del concierto para piano y orquesta No 20 en Dm de Wolfgang Amadeus Mozart, en versión para cuarteto de cuerdas y flauta travesa, se propone una alternativa para contrarrestar el abandono que en cierta medida ha sufrido el repertorio para piano solista y orquesta, especialmente en Latinoamérica, debido a las dificultades logísticas que conlleva su montaje. Se pretende brindar una alternativa al solista, así como una oportunidad para consolidar grupos de cámara alrededor de este tipo de repertorios. La reducción requiere tomar ciertas decisiones en cuanto a la distribución de melodías y contramelodías en el nuevo formato, así como la preservación de elementos melódicos y movimientos armónicos que permitan conservar características propias del repertorio Mozartiano. A partir de la experiencia obtenida con la realización de este trabajo, se concluye la utilidad de incentivar al intérprete a realizar este tipo de procedimientos como una solución práctica para su ejecución. Finalmente, se espera que los intérpretes se den la oportunidad de conocer mejor su repertorio a través de este tipo de procesos, promoviendo el entendimiento a fondo de las obras y recursos utilizados por el compositor a fin de explotar su interpretación a través de ejecuciones más consientes.

RESULTADOS

Para lograr una adaptación fiel y aceptable estableciendo como pilar la tímbrica del nuevo formato es indispensable realizar un trabajo previo que nos dará el bagaje necesario para realizarlo con éxito.

En primer lugar, para poder abordar con éxito el tratamiento orquestal es indispensable tener claros los conocimientos de "Instrumentación", en nuestro caso la guitarra el tiple y la bandola, conocer sus características y posibilidades técnicas, tímbricas, sonoras, tesitura.

Teniendo en cuenta que el objetivo es propiciar y realizar una adaptación fiel al estilo del compositor, y teniendo en cuenta las capacidades tímbricas y sonoras del nuevo formato, se presentaran los resultados de la siguiente manera:

CAPITULO I

ANALISIS ORGANOLOGICO

La obra original y la Adaptación cuenta con la siguiente lista de instrumentos en su orquestación:

<i>OBRA ORIGINAL</i>	<i>OBRA ADAPTADA</i>
Violín 1 y 2	Guitarra 1
Viola	Guitarra 2
Violoncello	Guitarra 3
Contrabajo	Guitarra 4, 6ta D
Cornos en F	Tiple 1
Fagot 1 y 2	Tiple 2
Trombones	Bandola 1
Trompetas	Bandola 2
Timbales sinfónicos	Coro mixto (SATB)
Coro mixto (SATB)	

Imagen 2, instrumentación original y adaptación

Es importante resaltar que el formato original cuenta con más registro tanto hacia los medios bajos como a los agudos, a continuación, una gráfica nos muestra la tesitura total de una orquesta típica en comparación con el piano.

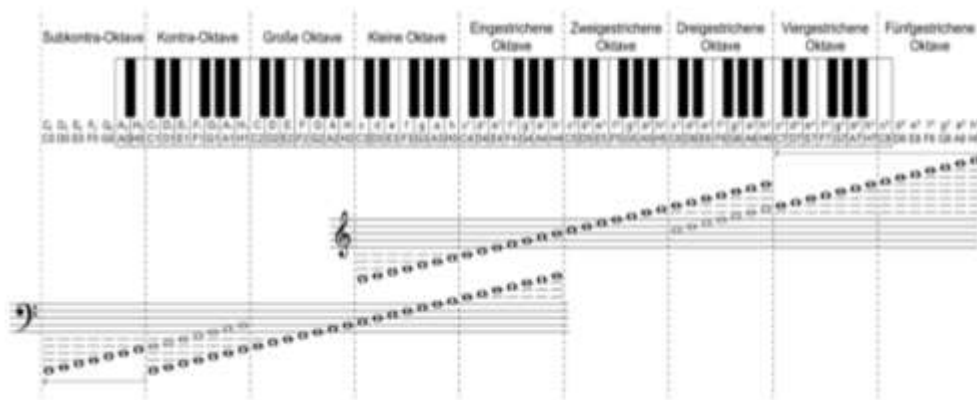

Imagen 3, Tesitura de la orquesta en el piano;
 Recuperada de:¹⁶ (Hispasonic <https://www.hispasonic.com/foros/arreglo-para-saxo-alto/447143>)

Y en la siguiente imagen vemos ubicado en color los registros de la bandola, tiple y guitarra respectivamente en comparacion a la orquesta tradicional.

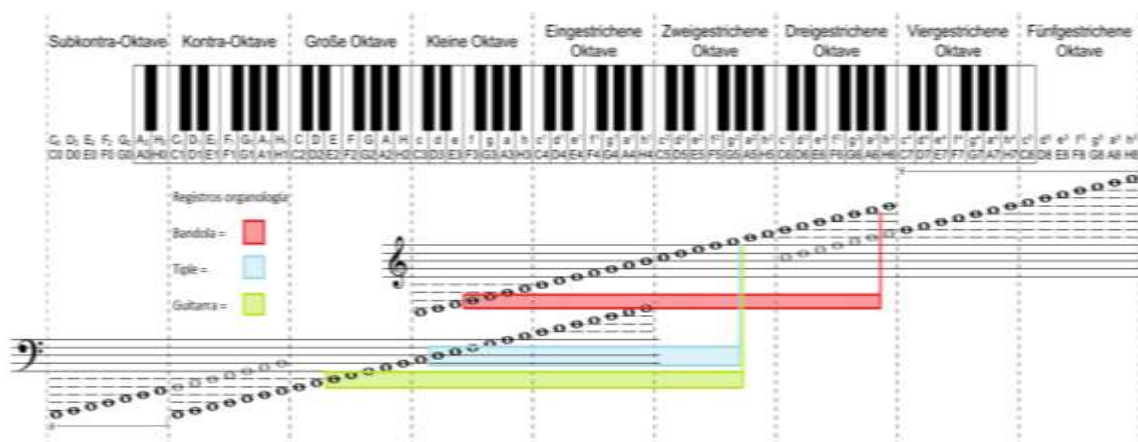

Imagen 4, tesitura guitarra, tiple y bandola en el piano. ¹⁷(TORO, J. & JARAMILLO, S. - 2019)

Es claro y evidente que en el nuevo formato instrumental el rango de tesitura es un poco menor que el formato original sinfonico, pero esto no afecta el resultado final, logrando una similitud del estilo original con un nuevo color y tímbrica.

¹⁶ Recuperado de: <https://www.hispasonic.com/foros/arreglo-para-saxo-alto/447143>)

¹⁷ TORO, Juan, JARAMILLO, Stewart 2019, Adaptaciones musicales para un formato de cuerdas pulsadas de las películas “star wars” y “harry potter” del compositor john williams”. Universidad Tecnológica de Pereira.

CAPITULO II:

SOBRE EL METODO DE TRATAMIENTO ORQUESTAL

Una vez elegida la partitura de la cual realizaremos la adaptación, procedemos a el trabajo de audición y apreciación, es primordial escuchar muchas veces la obra original en sus diversidades de versiones, es un paso inicial obligatorio, escuchar la obra siguiendo su partitura original, esto nos permite relacionar lo que escuchamos con su disposición en la partitura.

El siguiente paso es hacer un mapa indicando la posibilidad de instrumentos que puedo usar, y la combinación de sonoridad en timbres nuevos y así aprovecharlos, siempre en lo posible tratando de ser fiel y respetando el estilo del compositor.

ADAPTACIÓN

Cabe resaltar que las adaptaciones de este trabajo se basan puramente en la tímbrica y color que nos aporta este nuevo formato (Cuerdas típicas colombianas) con los efectos y texturas que estos instrumentos nos brindan; partiendo de esta premisa decimos entonces que por su similitud expresiva y de color, muchos de los pasajes melódicos realizados por las cuerdas frotadas pueden ser ejecutados por las guitarras, repartidas en cuatro líneas o cuerdas y una de ellas con la sexta cuerda en D (Re) para ampliar un poco el registro natural de la guitarra hacia la parte de los medios graves.

Imagen 5, Compas 1 y 2 del Confutatis maledictis de la versión original (Anexo a)

Fragmento del *Ostinato*¹⁸ de las cuerdas frotadas en su versión original, y abajo la adaptación realizada por las guitarras, y la guitarra 4 apoyando la tónica y dominante que realiza el timbal sinfónico.

¹⁸ Definición en el glosario

Imagen 6, compas 1 y 2 del Confutatis Maledictis de la versión Adaptada. (Anexo B)

Los vientos metales y algunos vientos de madera corresponden a las Bandolas (No siempre, en algunos casos doblan las voces del Coro) ya que pueden lograr ese efecto sonoro metálico de manera natural, dejándole melodías importantes ya que por su naturaleza este instrumento resalta en sonoridad en el formato y por su ejecución nos brinda facilidad a la hora de realizar pasajes complicados y virtuosos.

En el siguiente fragmento vemos como las notas largas de los vientos son realizadas con fina sutileza por las bandolas, un colchón armónico junto con las guitarras que complementan a la interpretación coral, para lograrlo es necesario ¹⁹tremolar las cuerdas de manera delicada.

Imagen 7, compases 26 al 28 de Confutatis Maledictis versión original (Anexo A)

¹⁹ Definición en el glosario.

Imagen 8, compases 26 al 28 de *Confutatis Maledictis* Versión adaptada (Anexo B)

Los tiple también lo logran, pero también nos aportan cuerpo armónico y dulces melodías tanto de instrumentos de metal como de madera y cuerda frotada.

Imagen 9, trompetas y timbales compases 16 y 17 marcato y forte del *Rex Tremendae majestatis* (Anexo A)

En la siguiente imagen vemos como la versatilidad del tiple lleva la melodía y con un simple cambio de color a *Sul ponticello* cambia a un *Marcato* que hacen las trompetas junto con los timbales sinfónicos, momento de mucho heroísmo logrado con el mismo carácter en la adaptación.

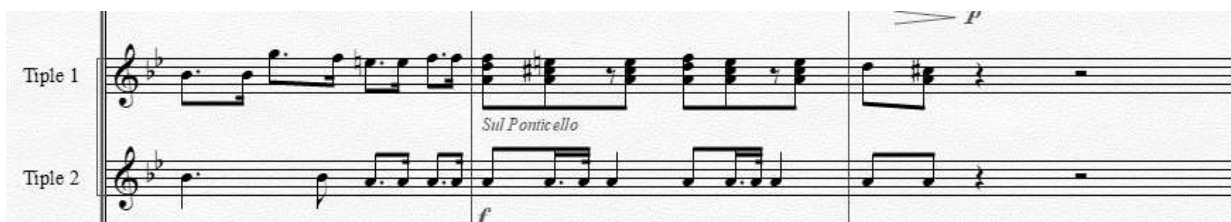

Imagen 10, compas 15 al 17, Rex tremendae majestatis, línea de tiple (Anexo B)

TRANSCRIPCION CORAL

La transcripción coral se realiza exactamente igual a la versión original, ya que el nuevo formato cuenta con el mismo coro y solistas que en esta.

BIBLIOGRAFIA

BOADA, Yolanda. Tipos de voz y registros vocales: clasificación y técnicas. Recuperado de <https://www.cinconoticias.com/tipos-de-voz-y-registros-vocales-clasificacion-y-tecnicas/> el 15 de agosto del 2020.

POSADA, German., 2015. Exploración de las posibilidades tímbricas que ofrece el formato de orquesta de cuerdas pulsadas con maderas y percusión a través de 4 arreglos musicales.

GAVIRIA AYALA, Jose Manuel & SANDOVAL, Edison. una aproximación al género concierto a través del análisis de “esguards silents” de moisés bertran. Universidad tecnológica de Pereira. 2015

RENTERIA, Tatiana. 2018. Proceso creativo de la composición musical nocturno i para cuarteto vocal mixto (satb), cuarteto típico andino colombiano y contrabajo, basado en el poema homonimo de la poetisa colombiana gertrudis peñuela “laura victoria”. Universidad tecnológica de Pereira.

TORO, Juan, JARAMILLO, Stewart 2019, Adaptaciones musicales para un formato de cuerdas pulsadas de las películas “star wars” y “harry potter” del compositor john williams”. Universidad Tecnológica de Pereira.

RUIZA, M., FERNANDEZ, T. & TAMARO, E. (2004). Wolfgang Amadeus Mozart. Biografía. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/mozart/>. el 14 de agosto de 2020.

PEREZ, Julian., GARDEY, Ana. (2014). Definición de réquiem. 2020, Definicion.de Recuperado de <https://definicion.de/requiem/> el 14 de agosto del 2020.

LUCENDO, Jorge. 80 siglos de Invenciones: Enciclopedia ilustrada de los Inventos

PEREZ, Julián. & GARDEY, Ana. (2016). Definición de tenor. 2020, agosto 14, de Definicion.de Recuperado de <https://definicion.de/tenor/>

MONTENEGRO, Jhon. . (2016). Bandola, tiple y guitarra en movimiento, ocho obras originales para trio andino colombiano. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

WEBGRAFIA

Epdlp. (1998). Wolfgang Amadeus Mozart. Biografía. El poder de la palabra Recuperado de <https://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1067>. el 14 de agosto de 2020.

Conceptodefinicion.de, Redacción. (2019). Definición de Réquiem. Recuperado de: [//conceptodefinicion.de/requiem/](https://conceptodefinicion.de/requiem/). el 14 de agosto del 2020

prucommercialre.com (2013). Que es un coro sinfonico?. Recuperado de <https://www.prucommercialre.com/que-es-un-coro-sinfonico/>

Ostinato Rítmico Y Melódico (2020) recuperado de <https://idoc.pub/documents/idocpub-qn85e8ydjkn1>